Oudheid

Griekse oudheid (800-50 v. Chr.)

* Mens centraal
* Idealisering in beeldhouwkunst (zoeken naar ideale verhoudingen)
* Ontwikkeling in beeldhouwkunst 🡪 Stijf tot dynamisch (contra-post)
* Harmonie in architectuur/ tempelbouw (nadruk op schoonheid en harmonie)
* Goden/ mythologie
* Vaatwerk versierd (uitgangspunten: Griekse mythologie, dierfiguren, geometrische vormen)
* Verhoudingen in de architectuur komen overeen met de verhoudingen van het menselijk lichaam

Romeinse oudheid (200 v. Chr. – 400 na Chr.)

* Fresco’s/ Mozaïeken
* Tempels deels Grieks/deels vernieuwend
* Beeldhouwkunst overgenomen van Grieken
* Modern ingerichte steden
* Gewelfbouw/ bogen (tongewelf en kruisgewelf, koepelconstructies)
* Amfitheater/ Triomfboog en –zuil/ Aquaduct/ Marktgebouw/ enz. (de nadruk van de architectuur ligt op de praktische functie van de gebouwen)
* Keizers verheerlijkt (Ruiterstandbeeld/ munt/ **portret**buste) (keizer=prominent figuur)
* Schilderkunst dient ter verfraaiing en hebben een levensechte indruk
* In de beeldhouwkunst nadruk op het gezicht en stofuitdrukking.

Vroeg Christelijk (50- 500 na Chr.)

* Opkomst Christendom/ Hiernamaals centraal
* Kerken/ Basilieken (Middenschip/ zijschepen/ absis/ eventueel dwarsschip), gebaseerd op Romeins basilica
* Symbolen (bijv. het lam/ Aureool)
* Iconen
* Verhalende schilderingen
* Meer aandacht voor verhaal dan vormgeving
* Anonieme kunstenaars: werk ter ere van God
* Godsdienst staat centraal (Bijbelse verhalen dienen als inspiratiebron)
* Menselijke afbeeldingen zijn gestileerd weergegeven

Middeleeuwen

Byzantijnse kunst (500-1453)

* Menselijke afbeeldingen zijn gestileerd weergegeven
* Godsdienst staat centraal
* Bijbelse verhalen dienen als inspiratiebron
* Bij de bouw van kerken maakt men gebruik van centraalbouw en koepelconstructies
* Iconen
* Mozaïeken
* Ivoorsnijkunst en edelsmeedkunst

Karolingische kunst (800-900)

* Ontwikkelt zich als hofkunst
* Manuscripten nemen een centrale plaats in
* In de architectuur staan centraalbouw en basiliekvorm naast elkaar
* Stenen bouwconstructies

Romaans (900-1150)

* Veel verhalend beeldhouwwerk
* Kerken: Donker/ hoog/ stenen gewelf/ zware constructie/ kruisvorm
* Minder gestileerde vormgeving in schilderingen (anatomie is niet belangrijk)
* Miniaturen/ initialen
* Zware bouw, ronde bogen
* Beeldhouwkunst maakt deel uit van de architectuur
* Opkomst reliekverering

Gotiek (1100-1400)

* Lichte architectuur: kruisribgewelf/ lichte skeletbouw/ steunberen/ luchtbogen/ hoog (muren niet meer dragend)
* Glas-in-lood: Hemelse gloed/ verhalen (goddelijk licht)
* Meer realisme in beelden en schilderingen
* Beelden en colonnetfiguren komen los van de architectuur
* Glas-in-lood
* Opkomst olieverf
* Vroege gotiek: primitieve uitbeelding van perspectief en anatomie

Late gotiek: meer aandacht voor perspectief en anatomie

Tussenperiode middeleeuwen-19e eeuw

Renaissance (1400-1530)

* Wedergeboorte van Klassieke Vormgeving
* Economische-/ wetenschappelijke-/ persoonlijke ontwikkelingen
* Geïdealiseerd mensbeeld (mens staat centraal)
* Harmonie en symmetrie
* Contrapost houding
* Nieuwe aandacht voor anatomie en perspectief

Maniërisme

* Ingewikkelde houdingen en constructies
* Onrealistische verhoudingen
* Bijbelse taferelen en mythologie
* Pasteltinten
* Schrille kleurcontrasten
* Gebruik van dure materialen

Barok (1600-1720)

* Onder invloed van contra-reformatie
* Weelderigheid/ Imponeren/ Dynamiek/ Pracht en praal/ Licht-donker
* Sterke dieptewerking
* Rijk materiaalgebruik
* Ingewikkelde patronen
* Veel versieringen

Rococo (1720-1750)

* Overdreven uitloop Barok
* Asymmetrie/ Zweepslagmotief/ Plantmotieven/rocaillemotieven
* Pasteltinten
* Decadentie en frivoliteit
* Kunst als statussymbool

Gouden Eeuw (Nederlandse kunst tijdens Barok)

* NL economische toppositie
* Andere opdrachtgevers door geld en welvaart
* Portretten/ historiestukken/ stillevens/ stadsgezichten/ zeegezichten
* Herkenbare omgeving

Neoclassicisme (1760-1840)

* Soberheid uit klassieke tijd
* Statisch/ rust, eenvoudige compositie
* Monumentaal
* Politieke werken
* Koele en vlakke kleuren
* Duidelijke en scherpe vormen
* Symboliek is belangrijk
* Kunstenaars grijpen terug op klassieke oudheid

Negentiende eeuw

Romantiek (1800-1840)

* Vlucht uit de alledaagse ellende
* Hang naar de natuur, het fantastische, dromen en het exotische
* Gevoel/ fantasie/ emotie/ dromerig
* Exotische culturen/ grootsheid natuur/ gevoel kunstenaar/ mythen
* Persoonlijke emoties en gedachten
* Symbolen spelen een belangrijke rol
* Dynamiek benadrukt de emoties

Realisme (1840-1880)

* Ontstaan fotografie/ Evolutietheorie
* Geloof in de zichtbare dingen
* Geen verfraaiing
* Buiten schilderen: Verf in tube!
* Technische vooruitgang zichtbaar constructies van gebouwen (gietijzer, neostijlen, eclecticisme)
* Nadruk op politiek
* Plein air schilderkunst
* Contrapost houding in beeldhouwkunst

De Salon

* Groot publiek
* Mooie verhalen
* Schoonheid
* Naakten: academisch verantwoord/ klassiek
* Academisch verantwoord
* Kunstkenners

Architectuur 19e eeuw

* Industriële Revolutie
* Nieuw materiaal = gietijzer
* Nieuwe bouwvormen = o.a. stations/ fabriekshallen/ bruggen/ enz.
* Historicisme (neo-stijlen)/ Eclecticisme

Impressionisme (1870-1905)

* Impressie van moment
* Licht en kleur van een moment
* Vluchtige techniek
* Vormen onbelangrijk
* Dagelijks leven
* Plein air schilderen
* Lichtval
* Zuivere kleuren
* Japonisme
* Dynamisch
* Expressief

Pointillisme (1884-1905)

* Af van vluchtigheid van impressionisme
* Optisch mengen: Kleurstippen naast elkaar (puntjes)
* Bedachte composities
* Herstructurering
* Zuivere kleuren
* Weergeven van sfeer en lichtval

Postimpressionisme

* Onrealistisch kleurgebruik
* Persoonlijke visie van de kunstenaar
* Afwijzing van impressionisme
* Kunstenaars gaan opzoek naar nieuwe uitbeeldingsvormen

Symbolisme (1885-1900)

* Diepere betekenis van de zichtbare dingen
* Kleur krijgt betekenis
* Aandacht voor decoratieve element (Japanse prentkunst)
* Ontdekken van andere beschavingen
* Ontbreken van schaduwen
* Verzet tegen filosofische stromingen
* Schilderen wat werkelijk gebeurd

Modernisme

Jugendstil (1890-1910)

* Toegepaste kunst (ambachtelijk)
* Natuurlijke elementen
* Inspiratie uit middeleeuwen en Japanse kunst
* Kracht van lijn en kleur
* Geen massaproductie (kostbare materialen)
* A-symmetrie/ Zweepslagmotief/ Plantmotieven (decoratief)

Art deco (1910-1940)

* Toegepaste kunst
* Geometrische vormen, primaire kleuren, strakke gestroomlijnde vormen
* Populair bij de nouveaux riches
* Ambacht en luxe materialen, chique stijl

Expressionisme (1905-1920)

* Gevoel/ emotie uiten in kleur en vorm
* Felle kleuren/ weelderige techniek
* Duits/ Frans (duits heeft wel een doel/expressie maar de fransen zijn het pessimisme zat en vinden vorm en kleur belangrijker)

Duits=der blauwe reiter/die brücke frans= fauvisme(wilde beesten)

* Eerste abstracte kunst
* Direct karakter
* Sociale betrokkenheid (begrepen willen worden)
* Abstrahering
* Organische vormgeving

Kubisme (1907-1914)

* Vormen terugbrengen tot geometrie (geometrische vormen)
* Vormen ontleden en opnieuw ‘in elkaar zetten’
* Hoekig/ Vereenvoudiging van kleur
* Andere voorwerpen gebruiken (bijv. Krant)
* Assemblage (Samenvoegen van materialen tot nieuwe ruimtelijke vorm)
* Geabstraheerde beelden (niet abstract)
* Verschillende aanzichten worden tegelijkertijd weergegeven
* Collage en assemblage (assemblage is de ruimtelijke versie van een collage)
* Zoeken naar essentie

Futurisme (1909-1916)

* Vormgeving gericht op toekomst
* Vernietiging van het ‘oude’
* Snelheid/ Techniek/ Lawaai/ Beweging (moderniteit)
* Beweging en herhaling
* Verheerlijking van oorlog (ze vonden de maatschappij nu niet goed)
* Kubistische fragmentering
* Dynamiek, harde vormen en kleuren, kleurcontrasten

De Stijl (1917-1931)

* Streven naar universele kunstvorm (tijdens WOI geen contact met buitenlandse kunstenaars, daarom nu tijdschrift de stijl)
* Zoeken naar essentie van vorm (essentie van alles om ons heen)
* Rechte lijnen/ Primaire kleuren

Constructivisme (1917-1924)

* n.a.v. Russische revolutie samenleving opnieuw vormgeven, dagelijks leven vormgeven
* Vooruitgang/ Geometrie/ Geen persoonlijkheid/ helder/ transparant/
* Politieke werken (functionele beelden) (affiches)
* Abstrahering
* Gebruik van grafische en fotografische middelen
* Officiële kunstvorm van de Russische revolutie

Functionalisme in architectuur (vanaf 1900)

* Vorm volgt functie/ Constructie gevolgd (zuiverheid van vorm en constructie)
* Skeletbouw
* Functionaliteit belangrijker dan decoratie (overbodige versieringen weggelaten)
* Sober
* Constructie is zichtbaar aan de buitenzijde
* Streven naar betaalbare woningen en sociale vooruitgang

Bauhaus (1919-1933)

* Opleidingsinstituut (Functionele vormgeving)
* Verschillende disciplines samengevoegd
* Sobere/ strakke vormgeving, heldere constructies en functionele vormgeving
* Gebruik van vliesgevel
* Samensmelting kunst, ambacht en techniek
* Invloeden van Stijl en constructivisme
* Gladde zakelijke vormgeving in architectuur

Dada (1916-1923)

* Anti-kunst/ Anarchistisch
* Discussie uitlokken: Wat is kunst? (afwijzing van schoonheid en ordening
* Ready-made/ Collage/ Toeval/ fotomontage/ assemblage/spot/ absurditeit
* Geen kunstvorm maar leefstijl
* Object trouves, ready made
* Absurde voorstellingen, chaotische vormgeving en onconventionele technieken
* Spot, drijvend

Surrealisme (vanaf 1924)

* Droomwerkelijkheid/ Onderbewuste/ absurde/ onwerkelijke
* Trompe l’oeil schilderen (Het oog bedriegend)
* Automatisch tekenen
* Dromen en visioenen worden vertaald in figuratieve schilderijen
* Half abstracte schilderijen gebaseerd op associaties
* Vervreemding
* Diepere betekenis

Nieuwe zakelijkheid (1920-1950)

* Terugkeer naar de werkelijkheid
* Objectieve weergave van de werkelijkheid
* Sombere kleuren
* Raadselachtige lichtinval
* Sterk accent op de details

Magisch realisme (1920-1959)

* Nadruk op technische vaardigheden
* Fotografische weergave taferelen
* Geheimzinnige sfeer
* Dromen en visioenen
* Vervreemding

Kunst na 1945

Amerikaans Abstract Expressionisme (1943-1959)

* Action Painting (deels abstract, deels figuratief/ actie van het schilderen zelf staat centraal/ emoties/ drippings)
* Colourfield Painting (werking van kleuren staat centraal/ kleurvalekken/ verzadigde kleuren)
* Hard edge (onpersoonlijk/ geen handschrift van de kunstenaar zichtbaar/ geometrische vormen/ beperkte kleurschema’s)
* Cobra (mens en dier als onderwerp/ nadruk op expressiviteit/ vereenvouding/ inspiratie uit kindertekeningen)
* Materieschilderkunst (abstractie/ bewerkte en aangetaste huid/ uiteenlopende materialen)
* Samenkomst van verschillende Europese kunstenaars/ stromingen (WOII)
* Drippings/ Smijten met verf
* Kleurvlakken
* Emotie van de kunstenaar
* Effect op emotie van beschouwer

Pop-art (1955-1970)

* Populaire kunst (Reactie op diepgang van Abstract Expressionisme)
* Vooruitgang van massaconsumptie/ luxe (consumptiemaatschappij)
* Economische vooruitgang na WO II
* Herkenbaar/ Felle kleuren en contrast kleurgbruik
* Blow-up/ Zeefdruk/ Collage
* Combine paintings
* Onpersoonlijk en afstandelijk
* Nieuw soort kunst: begrijpelijk, goedkoop, massaproductie, jong, commercieel

Nouveau realisme (1960-1970)

* Beelden uit dagelijks leven
* Nadruk op vernietiging en aftakeling
* Verwerking van afvalmateriaal in kunstwerken
* Kritische kijk op consumptiemaatschappij
* Scheiding tussen beeldhouwkunst en schilderkunst vervaagt

CoBrA (1948-1951)

* Na WO II opzoek naar vernieuwing
* Inspiratie uit primitieve kunst en kindertekeningen (Onschuld)
* Eenvoudige vormgeving/ Kleurrijk
* Copenhagen/ Brussel/ Amsterdam

Foto- of Hyperrealisme (1965-1980)

* Objectieve weergave van moderne cultuur
* Alledaagse werkelijkheid
* Zeer veel detail/ Spiegelingen
* Levensgrote, levensechte figuren
* Met behulp van foto’s de werkelijkheid tot in detail weergeven (foto’s krijgen vorm en betekenis/ accenten aanbrengen/ bij kleuren/ montages maken)
* Beelden uit de consumptiemaatschappij
* Vervreemding/ objectieve weergave

Op-Art (1955-1980)

* Grafische kunstvorm (toepassing van geometrische vormen)
* Optische illusies/ Gezichtsbedrog
* Onpersoonlijk/ geen handschrift van de kunstenaar
* Experimenteren met licht
* Suggestie van beweging

Postmodernisme architectuur (na 1945)

Modernistische architectuur na WO II

* Strakke vormgeving
* Sociale woningbouw, veel hetzelfde, strakke bedrijvenpanden, flats
* In navolging van Bauhaus

Postmoderne architectuur

* Vrije/ Speelse vormgeving
* Vernieuwend
* Vorm los van functionaliteit
* Gevarieerd materiaal gebruik
* Veel kleuren en versieringen
* Mengeling van verschillende stijlperiodes

Mensvriendelijke architectuur

* Streven naar een menselijke architectuur
* Kleinschalige projecten
* Experimentele woningbouw

Organische architectuur

* Organische vormgeving
* Expressief
* Men streeft naar een vormgeving die het welzijn van de mens bevordert
* Milieuvriendelijk

Hightech

* Technische vooruitgang staat centraal
* De constructie bepaalt de vormgeving van het gebouw
* De constructie is duidelijk zichtbaar

Deconstructivisme

* Dynamische vormen
* Heldere constructies
* Veel verschillende materialen
* Chaotische vormgeving

Postmodernisme schilder-/beeldhouwkunst (na 1945)

Minimal Art (‘60-’70)

* “Je ziet wat je ziet”
* Geen emotie/ Geen persoonlijkheid van de kunstenaar/ abstract
* Volledige zuiverheid van de kunst
* Wiskundig/ Eenvoud in kleurgebruik/geometrische vormen/verwijzing naar industriële producten

Conceptual Art (‘60)

* Idee is belangrijker dan eindproduct
* Idee is soms het kunstwerk zelf

Land Art

* Aarde/ natuur wordt zelf het kunstwerk
* Mens oefent invloed uit op de aarde
* Vaak vergankelijk/ tijdelijk
* Natuur wordt gebruikt als beeldend middel
* Foto, video en tekeningen

Environmental Art

* Kunstwerk is een omgeving waar de beschouwer letterlijk in kan lopen
* Beschouwer ervaart het kunstwerk om zich heen
* Monumentale werken
* Kunst in opdracht
* Symboliek

Kinetische kunst

* Beweging/ abstract

Organische abstracte beeldhouwkunst

* Abstrahering
* Organische vormen
* Inspiratie uit primitieve kunst

Happening: Kunstwerk is een gebeurtenis/ op dat moment/ toeschouwer wordt ongevraagd onderdeel van / neemt deel aan het kunstwerk

Performance: Kunstenaar voert iets uit 🡪 dat is het kunstwerk. Toeschouwer kijkt alleen toe. Overblijfsel = overblijfsel. Idee centraal/ vergankelijk kunstwerk